2e manifestation
internationale
de vidéo
MONTBÉLIARD - FRANCE
13 - 18 MARS 1984

2nd international
VIDEO
demonstration
IN MONTBELIARD - FRANCE
MARCH 13 th - 18 th 84

HOMMAGE A STEINA ET WOODY VASULKA

COMMANDE

THE COMMISSION

OUVERTURE

Narrateur :
Est-ce un homme amené dans l'arène au moment de la mort, comme un gladiateur condamné, pour réjouir le public avec ses convulsions/ Avec ses convulsions ?
Ou est-ce un ressuscité, un vampire avec un violon, qui, s'il ne suce pas le sang de nos cœurs, suce à n'importe quel prix l'or de nos poches/ L'or de nos poches ?
On fait les plus sauvages commentaires quand on le voit. Si mince qu'il paraît grand, si sombre que ses traits hagards le font paraître sans âge. Un corps sans chair, rien que des os, tout étant sacrifié pour ses longues mains et ses doigts crochus./Ses doigts crochus.
Sans sa musique, c'est le corps d'un criquet ou d'une cigale sans le bruit de leur crissement, la mort sans les sons aigus ou vibrants./La mort sans les sons aigus ou vibrants.
Ses vêtements, noirs, son pantalon ayant la forme de ses os, comme celui de quelqu'un qui a dormi avec et qui était trop malade ou trop drogué pour s'en soucier, ou comme quelqu'un qui a passé la nuit à jouer de l'argent avec de curieux partenaires contre des adversaires sinistres.
Un homme nommé Levy faisait des tournées dans les music-halls anglais, maquillé pour ressembler à Paganini./Un homme nommé Levy faisait des tournées dans les music-halls anglais, maquillé pour ressembler à Paganini.
Un bon violoniste et une extraordinaire copie de Paganini.
Plus tard, d'autres gens ont imité cet homme, s'annonçant eux-mêmes, quelques années plus tard comme le second Paganini./Le second Paganini.
Paganini fit sensation à Vienne, un coup qui rapprta au moins deux millions fut appelé «coup à la Paganini». Paganini fit sensation à Vienne.
Des bustes faits de beurre, de sucre cristallisé, des portraits sur les boîtes à tabac, sur les boîtes à cigares, sur les cannes et sur les gants.

OVERTURE

Narrator :
«Is that a man brought into the arena at the moment of death, like a dying gladiator, to delight the public with his convulsions ? with his convulsions ?
Or is it one risen from the dead, a Vampire with a Violin, who, if not the blood out of our hearts, at any rate sucks the gold out of our pockets ?/the gold out of our pockets ?»
Wildest reports of his appearance exceeded when beholding him. So thin he seemed tall, so dark his haggard features left him ageless. Fleshless body, mere bones, everything sacrificed for his long hands and talon-like fingers. /talon-like fingers.
Without his music, his is the soundless body of a cricket or cicada, dead with no shrill or vibrant tones. /dead with no shrill or vibrant tones.
His clothes, black, bone shaped trouses of one who slept in them while ill or too drugged to bother, or who had passed the night gambling with curious partners against sinister adversaries.
A man called Levy made tours of english music halls with make-up to look like Paganini. /A man called Levy made tours of english music halls with make-up to look like Paganini.
A good violinist and an extraordinary copy of Paganini.
Other people later copied this man, announcing themselves years later as the second Paganini. /the second Paganini
Paganini hit Vienna as a sensation. A good billiard stroke was called «coup à la Paganini». /Paganini hit Vienna as a sensation.
Busts in butter and crystalized sugar, portraits on snuff boxes, cigar boxes, canes and gloves. /portraits on snuff boxes, cigar boxes, canes and gloves.
Paganini was an inveterate gambler, forced to pawn his violin to pay his debts, and nearly ruined himself with Casino Paganini, a gambling hell in Paris for which he was

refused a licence. He never practized./He never practized.
George Harris of Hanover, a young son of a rabbi spent an entire year touring with Paganini as his privat secretary in order to write an account of him, and during that whole period never saw him open his violin case once. /never saw him open his violin case once.
In 1836, passion for gambling returned, and he left Parma for Paris where the Casino Paganini had been opened at his instigation and with his financial support. Involved in endless litigations, lost large sums of money, and further damaged his health. Described at this time as «hardly able to move, bent nearly double, like a half-opened penknife and evidently in great pain». /and evidently in great pain.
Had to bee carried up stairs, even to first floor. /Had to bee carried up staires, even to first floor.
Before his death, Paganini acquired yet another illness the loss of his voice. Desparately, he grasped for help. /for help.
He would wisper to the ear of his son, who accustomed to the sounds, would speak out for him. /He would wisper to the ear of his son who accustomed to the sounds, would speak out for him.
I have loved atroucious women in another part of the city.
Women who were so beautyful, they firghtened me.
I have seen a man with no head, with wings on his back, carrying his rotten lungs in his arms.
I have seen a man dressed as a clown, with tiny fetuses dripping from his beard.
I have seen a white dog chewing on the moon.
On the moon.
I have seen a house in the middle of the ocean
with tiny octopuses inside, who tapped with their beak on the windows.
I have seen a light come down from the sky and point directly to my stomack

BERLIOZ :
I think of myself very much as an organization man.
It is all outside me,
If you know what I mean (she said).
I think there are either 5 kinds of character
or 7 kinds of character.
One might be called the organization man.
Another might be called the interpreter
Another might be called the helpful woman.
Another might be called the woman of the different voice
or different way of speakin.
And so on.
Each of these characters has its equivalent, I suppose,
in the world of unrehearsed knowledge.
The question of wheather we mold our characters
to satisfy that requirement
is a question
I could not possibly answer here.
it could be answered,
and I could answer it,
but no here (She said).
It is enough to point out the importance of those equivalencies,
assuming that the fact has crossed every person's mind -
if only as an answer to why movies
and to remind us that this movie,
no less than any other,
depends on the vision of archtype
for its believability.
We are not interested in skin as such,
or hair as such,
or bone structures as such,
we are not interested in those lessons.
We can hardly bring ourselves
to look into the mirror in the morning.
It is a truth
that to reconstruct our image,
of ourselves,
individually,
each day,
to return from dreams -
is difficult.
So,
it is not an interest in skin and hair and bone structure
that brings us to this movie.
Already at the time of opening concerts in Paris, ailing in health, suffering from ravages of disease which killed him, tubercular affection of the larynx, noticable in his voice and sparseness of diet (soup or camomile tea). Taciturn, spoke no more than neccessary. On concert tours would hardly eat at all. No longer practiced but would lie out for hours on a sofa on th day of a concert, with a mandolin beside him.

THE COMMISSION
Paganini and son :
As one of the enigmatic geniuses
of our time
I recognize one
who speaks with the tounge of angels.
Taking advantage
of this unbelievable opportunity
I throw myself on your moment of glory

Paganini était un joueur invétéré, contraint de mettre en gage son violon pour payer ses dettes, s'étant pratiquement ruiné pour le Casino Paganini, un enfer du jeu dans Paris, pour lequel on lui avait refusé une licence. Il ne l'a jamais ouvert./Il ne l'a jamais ouvert.
Georges Harris, de Hanovre, un jeune fils de Rabbin, passa une année entière à voyager avec Paganini, en tant que secrétaire privé, avec pour rôle de tenir les comptes, et, durant toute cette période, il ne l'a pas vu une seule fois ouvrir l'étui de son violon./Il ne l'a pas vu une seule fois ouvrir l'étui de son violon.
En 1836, sa passion pour le jeu revint et il quitta Parme pour Paris, où le Casino Paganini avait été ouvert, sur son incitation et avec son support financier. Impliqué dans des litiges sans fin, il perdit de fortes sommes d'argent et alla même jusqu'à détruire sa santé. On disait à cette époque «qu'il se mouvait difficilement, presque courbé en deux, comme un canif à demi-ouvert et qu'il souffrait évidemment beaucoup./Qu'il souffrait évidemment beaucoup.
On devait le porter pour monter les escaliers, même pour un étage.
Avant sa mort, Paganini fut atteint d'une autre infirmité, la perte de sa voix. Il cherchait désespérément de l'aide./De l'aide.
Il murmurait à l'oreille de son fils qui, habitué à ses sons, répétait ce qu'il disait, à haute voix.
J'ai aimé des femmes atroces, dans un autre quartier de la ville
Des femmes qui étaient si belles qu'elles m'effrayaient.
J'ai vu un homme sans tête, avec des ailes dans le dos, portant dans ses bras ses poumons en décomposition.
J'ai vu un homme habillé en clown, à la barbe dégoulinante de petits fœtus.
J'ai vu un chien blanc qui mâchait la lune.
La lune.
J'ai vu une maison au milieu de l'océan.
Avec des petites pieuvres dedans, qui tapaient aux fenêtres avec leur bec.
J'ai vu une lumière descendre du ciel et se pointer directement sur mon estomac.

BERLIOZ
Je pense que je suis un homme qui a le sens de l'organisation.
C'est tout à fait extérieur à moi,
si vous voyez ce que je veux dire (dit-elle).
Je pense qu'il y a 5 ou 7 sortes de personnages
Un pourrait être appellé l'organisateur.
Un autre pourrait être appellé la femme secourable.
Un autre pourrait être appellé la femme aux différentes voix.
Et ainsi de suite.
Chacun de ces personnages a son équivalent, je suppose,
Dans ce monde de connaissances spontanées.
La question qui est de savoir si nous modelons nos caractères
Pour satisfaire à cette exigence
Est une question
A laquelle je ne pourrais pas répondre ici.
A laquelle on peut donner une réponde
Et je pourrais y répondre,
Mais pas ici (dit-elle).
Il suffit de mettre en évidence l'importance de ces équivalences,
En supposant que le fait ait traversé l'esprit de chaque personne - si seulement comme une réponse au pourquoi des films -
Et de nous rappeler que ce film,
Pas moins qu'un autre,
Dépend de la vision de l'archétype
Pour sa crédibilité.
Nous ne nous intéressons pas pour autant à la peau,
Ni pour autant aux cheveux,
Ni pour autant aux structures de l'os,
Nous ne sommes pas intéressés par ces leçons.
Nous pouvons difficilement nous résoudre
A nous regarder dans un miroir le matin.
C'est une vérité
Que reconstruire notre image,
De nous-mêmes,
Individuellement,
Chaque jour,
Pour revenir des rêves -
Est difficile.
Ainsi,
Ce n'est pas un intérêt pour la peau, les cheveux et les structures de l'os.
Qui nous a amenés à faire ce film.
PAGANINI
Déjà, à l'époque où les concerts ont commencé à Paris, en mauvaise santé, souffrant des ravages d'une maladie qui l'a tué, affection tuberculeuse du larynx, remarquable à sa voix et par la maigreur due à la diète (potage ou infusion de camomille). Taciturne, ne parlait pas plus que nécessaire. Pendant les tournées de concerts, mangeait à peine. Ne jouait plus et restait des heures, le jour du concert, allongé sur un sofa, avec sa mandoline à côté de lui.
LA COMMISSION
Paganini et fils :
Comme un des génies les plus énigmatiques de notre temps

j'en reconnais un
qui parle avec la voix des anges.
Tirant avantage
de cette chance incroyable
je m'abandonne à votre moment de gloire
non pas pour me distraire
mais avec un désir intérieur
d'illuminer encore
la gloire de ce moment.
L'argent peut être le lucre de l'Enfer,
c'est aussi la nourriture des anges.
Sachant que cet argent est une commission
grâce à laquelle mon génie va s'enrichir
J'espère que ce traitement vous fera prendre, Hector, un essor sans fin ainsi l'union des extrêmes
du tonnerre et de l'éclair
pourra être accomplie pour toujours et toujours plus.

Narrateur :
L'amitié de Berlioz a été une de ses aventures intellectuelles.
Berlioz avait composé sa symphonie «Harold en Italie» pour Paganini, mais ce dernier la refusa quand il découvrit trop de temps de repos dans le solo de viole. Plus tard, après avoir entendu la «Symphonie Fantastique» et «Harold en Italie», Paganini fut subitement extasié par l'œuvre de Berlioz et le surprit par un don de vingt mille francs. Ceci était un événement extraordinaire dans les relations entre artistes, en général, et quelques-uns furent fermement convaincus que la commission ne venait pas de Paganini, mais de quelqu'un qui se cachait derrière ce tour de force publicitaire.
Paganini s'approcha de Berlioz après le concert, s'agenouilla sur la scène pour baiser la main de Berlioz. Son fils bien-aimé et illégitime, Achillino, alors âgé de dix ans, devait monter sur une chaise et approcher son oreille près des lèvres de son père pour interprèter ses mots inaudibles, et c'est ainsi qu'il présenta à Berlioz, presque dépourvu comme d'habitude, une traite de vingt mille francs comme commission pour sa musique.
La vraie vérité à propos de l'incident ci-dessus... le donateur n'était pas Paganini mais Arment Bertin, le riche propriétaire du «Journal des Débats». Berlioz faisait partie du personnel du journal. Bertin appréciait beaucoup ses talents et attendait un occasion pour l'aider. Il pensa qu'un don d'argent serait plus acceptable pour Berlioz s'il prenait la forme d'un présent de quelqu'autre musicien célèbre. Par conséquent, il persuada Paganini d'agir en tant que donateur. Seulement deux amis de Berlioz étaient dans le secret, et Berlioz resta dans l'ignorance au sujet de son bienfaiteur.

BERLIOZ
Qu'est-ce qui vous a amenés à faire ce film ?
Une commission
de Fandango Spagnuolo
regarde cette Sheila
si jolie
«dans les exemples terrestres
de justice et de tempérance
et d'autres idées
qui sont précieuses pour les âmes
il n'y a qu'un peu de lumière
approchant les images
à travers l'obscurité
des organes des sens
qui gardent en eux la nature de
ce qu'ils imitent».
Je ne comprends pas cela.
De toute façon
plus tard
de Scepcis
dit Strabo
vint Metrodorus
un homme qui changea sa poursuite philosophique
contre une vie politique
et enseigna la réthorique
la plupart du temps
dans ses travaux écrits
et il utilisa un style nouveau, et éblouit beaucoup.
Il semble avoir joué
un rôle
politique et culturel
considérable
à la cour
où il était
pendant un moment
très estimé
quoique Plutarque insinue
qu'il fut
par la suite écarté
par son maître brillant mais cruel.
Je pense que je comprends cela.

INTERMEZZO
Narrateur :
Vécut à Paris pendant les deux années qui suivirent. Sir Charles Halle, un jeune étudiant fournit une meilleure description de Paganini durant ces années :
«On pouvait voir la frappante et terrifiante apparence de fantôme de Paganini pratiquement chaque après-midi dans le magasin de musique de Bernard Latte, Passage de

with intent of distraction
but with an inner desire
to further illuminate
the glory of this moment.
Though money may be the devils'lucre,
it is also the food to sustain the angels.
Knowing that this money is a commission
through which my genius will be further enhanced,
I whish this stipend would send you, Hector
to boundless flight
so the union of the opposites
of thunder and lightning
can be accomplished for ever and ever more.
Narrator :
The friendship of Berlioz was his rare intellectual adventure. Berlioz had composed his symphony «Harold in Italy» for Paganini, but the latter refused it when he discovered too many rests in the solo viola part.Later,after hearing both «Harold» and «Fantastic» symphonies, Paganini suddenly became extatic about Berlioz's work and surprised him by a gift of twenty thousands francs. This was an extraordinary event in artist to artist relationship in general, and some were firmly convinced, that the commission did not come from Paganini, but from someone, hiding behind this publicity stunt.
Paganini approached Berlioz after the concert, knelt on the platform to kiss the hand of Berlioz. His beloved and illegitimate son, Achillino, then a child of ten, had to stand on a chair and put his ear to Paganini's lips in order to interpret his father's inaudible words, and how he presented Berlioz, nearly destitude as usual, with a draft for twenty thousand francs as a commission for a piece of music.
The real truth about the above incident... the donor of the money was not Paganini but Armand Bertin, the rich proprietor of the Journal des Debats. Berlioz was on the staff of that paper. Bertin had a great opinion of his talents and was looking for an opportunity to help him. He thought that a gift of money would be more acceptable to Berlioz if it took the form of a presentation from some other celebrated musician. He, therefore, persuaded Paganini to act as a donor. Only two friends of Berlioz were in on the secret, and Berlioz remained ignorant of his true benefactor.
What brings us to this movie ?
A commission
from Fandango Spagnuolo
look at that Sheila
how nice
«In the earthly copies
of justice and temperance
and other ideas
which are precious to souls
there is no light
but only a few
approaching the images
through the darkening
organs of sense
behold in them the nature of
that which they imitate».
I don't understand that
Any way
later
from Scepsis
says Strabo
came Metrodorus
a man who changed from his pursuit of philosophy
to political life
and taught rhetoric
for the most part
in his written works
and he used a brand new style and dazzled many.
He seems to have played
a considerable political
as well as cultural
role
at the court
where he was
for a time
in high favor
though Plutarch hints that
he was
eventually put out of the way
by his brilliant but cruel master.
I think I understand that.

INTERMEZZO
Narrator :
Lived in Paris for the next two years. Sir Charles Halle, a young student provides best description of Paganini in those years : «the striking, awe-inspiring, ghostlike figure of Paganini was to be seen nearly every afternoon in the music shop of Bernard Latte, Passage de l'Opera, where he sat for an hour, enveloped in a long cloak, taking notice of nobody, and hardly ever raising his piercing black eyes. He was one of the sights of Paris, and I Had often gone to stare at him with wonder until a friend introduced me to him, and he invited me to visit him, an invitation I most eagerly accepted.
I went often, but it would be difficult to relate a single conversation we had together. He sat there, taciturn, rigid, hardly ever moving a muscle of his face, and I sat spellbound, a shudder running through me whenever his uncanny eyes fell upon me.
He made me play to him often, mostly by pointing with his bony hand to the plans. Without speaking and I could only guess, from him repeating the ceremony that he did

HOMMAGE A STEINA ET WOODY VASULKA

not dislike it, for never a word of encouragement fell from his lips.
How I longed to hear him play, it is impossible to describe, perhaps even to imagine. From my earliest childhood I had heard of Paganini and his art as something supernatural, and there I actually sat opposite to the man himself, but only looking at the hands that had created such wonders.
On one never-to-be-forgotten occasion, after I had played and we had enjoyed a long silence, Paganini rose and approached his violin case. There passed in me what can hardly be imagined ; I was all in tremble, and my hart thumped as if it would burst my chest ; in fact, no young swain going to the first rendez vous with his beloved could possibly feel more violent emotions. Paganini opened the case, took the violin out, and began to tune it carefully with his fingers without using the bow. My agitation became more intolerable. When he was satisfied, and I said to myself, «Now, now he will take the bow», he carefully put the violin back and shut the case. And that is how I heard Paganini».

DEATH OF PAGANINI
Narrator :
On the morning of Paganini's death, the bishop of Nice gave instructions prohibiting the tolling of the «passing bells».
A few days later, when it had been embalmed, his body, dressed in the black coat and trousers in which he appeared on the concert platform, was put in a coffin with a glass pane above his face.
A dealer in second hand objects offered the comte Cessole, who had been appointed trustee for Achillino, the sum of 30,000 francs in order to exhibit the corpse in England.
The body, shabbily embalmed was left on his death-bed for the two following months, then removed down to the cellar for a year and eventually on the order of the health authorities expelled from the city, ending in a cell of an abandoned lepper house on the Rocky Coast.
Soon stories began to circulate : the vails of a violin... other terryfying noises. The body was moved again, first to a cement vat of an olive oil factory, then into the garden of a private house.
Four years after that, the body was encased into three coffins. Taking no chances, friends transported the body by ship to Genoa (there had been a cholera epidemic in the French Riviera), then by vagon to his family house, were as a boy he helped to plant the vegetable.
Still, the church refused to receive him. Thirty years later the body was finally transferred from the private garden to the cemetary in Parma.
The Mortician :
ecce homo...

LAMENT
ere I am sitting here
thinking about live in all its forms
it is one of those days so far where nothing fits
breakfast at the Holiday Inn Hotel
where I live
ordinarily
especially where I live in other places
I look forward to breakfast
I eat six cups of tea plain
three pieces of toasted bread
margarine and honey
and time to think about myself
coordination of body and mind
that I can do in a single form
I don't take the tea to my table
I pour myself a cup in one place
and carry my tea to my table
where I sit to drink it
then I go back to the place for another cup
and so forth
six trips more or less
six cups of tea
same for the three pieces of toast

l'Opéra, où il venait s'asseoir une heure, enveloppé dans un long manteau, ne faisant attention à personne, et ne levant presque jamais ses yeux noirs et perçants, il était une curiosité de Paris et j'allais souvent l'observer avec étonnement jusqu'à ce qu'un ami me présente à lui, et qu'il m'invite à aller le voir, une invitation que j'ai acceptée avec une grande impatience. J'y allais souvent, mais il serait difficile de raconter la moindre conversation que nous ayons eue. Il s'asseyait là, taciturne, raide, le visage figé, et je m'asseyais, fasciné, un frisson me traversant à chaque fois que son regard étrange se posait sur moi.

Il me demandait souvent de jouer pour lui, le plus souvent en pointant sa main osseuse vers le piano, sans parler ; et je ne pouvais que deviner, voyant qu'il répétait cette cérémonie, que cela ne lui déplaisait pas, bien qu'aucun mot d'encouragement ne sortit jamais de ses lèvres.
Comme je brûlais d'envie de le voir jouer ! C'est impossible à expliquer et même, peut-être, à imaginer.
Depuis ma prime enfance, j'avais entendu parler de Paganini et de son art comme quelque chose de surnaturel, et j'étais assis là, face à l'homme lui-même, regardant seulement les mains qui avaient créé tant de merveilles.
Lors d'une occasion mémorable, après que j'ai joué et que nous ayons apprécié un long silence, Paganini se leva et s'approcha de son étui à violon. Alors, il se passa en moi quelque chose que l'on peut difficilement imaginer, je tremblais de tout mon corps, et mon cœur cognait comme s'il allait faire éclater ma poitrine ; en fait, aucun jeune amoureux allant à son rendez-vous avec sa bien-aimée, n'aurait pu ressentir de si violentes émotions. Paganini ouvrit l'étui, sortit le violon et commença à l'accorder avec ses doigts, sans utiliser l'archet. Mon agitation devint encore plus intolérable. Quand il fut satisfait, et je me dit «maintenant, maintenant, il va prendre l'archet», il rangea soigneusement le violon et ferma l'étui. Et voilà comment j'ai entendu jouer Paganini».

MORT DE PAGANINI
Narrateur :
Au matin de la mort de Paganini, l'Evêque de Nice donna des ordres, interdisant le son du glas.
Quelques jours plus tard, après avoir été embaumé, son corps, vêtu de son manteau noir et du pantalon dans lesquels il apparaissait sur scène, fut placé dans un cercueil fermé par une vitre.
Un marchand d'objets d'occasion offrit au Comte Cessole, tuteur d'Achillino, la somme de trente mille francs pour exposer le corps en Angleterre.
Le corps, pauvrement embaumé, fut laissé sur son lit de mort pendant les deux mois qui suivirent, ensuite descendu dans le caveau pour un an et fut finalement expulsé de la ville sur ordre des Autorités Sanitaires, pour finir dans la cave d'une léproserie abandonnée sur la «Rocky Coast».
Aussitôt, des histoires commencèrent à circuler : les plaintes d'un violon... d'autres bruits terrifiants. Le corps fut encore déplacé, d'abord dans une cuve cimentée dans une fabrique d'huile d'olive puis dans le jardin d'une maison particulière.
Quatre ans après, le corps fut placé dans trois cercueils. Pour ne prendre aucun risque (il y avait eu une épidémie de choléra sur la Riviera Française), des amis transportèrent le corps par bateau jusqu'à Gênes, puis par train jusqu'à sa maison de famille, où, enfant, il aidait à planter les légumes.
Et toujours, l'Eglise refusait de le reconnaître. Trente ans plus tard, le corps fut finalement transféré du jardin privé au cimetière de Parme.

L'entrepreneur des Pompes Funèbres :
Ecce homo...

COMPLAINTE
Je suis assis là
Pensant au vivant sous toutes ses formes
C'est un de ces jours où rien ne va
Petit déjeuner à l'Holiday Inn
Où je vis ordinairement
Spécialement quand je suis dans d'autres lieux
J'attends le petit déjeuner
J'avale six tasses de thé
Trois toasts entiers
De la margarine et du miel
Et il est temps de penser à moi-même
La coordination du corps et de l'esprit
Que je ne peux faire que d'une seule manière
Je ne mets pas le thé sur ma table
Je me verse une tasse à un endroit
Je la porte jusqu'à ma table
Où je m'assieds pour le boire
Puis je retourne au même endroit
Pour une autre tasse
Et ainsi de suite
Environ six voyages
Six tasses de thé
De même pour les toasts.

COLLOQUE

JEUDI 15 MARS - 9 h. 30/12 h. 30

LA FICTION VIDÉO ENTRE LA PHYSIQUE DES QUANTAS ET LES EFFETS DIGITAUX

DON FORESTA :
Un profond changement dans la définition de la matière est apparu à la suite des découvertes de la science moderne : théories de la relativité et physique quantique. Cette définition s'éloigne d'une vue du monde mécanique (de Newton et Descartes) pour la remplacer par une autre qui est celle du processus cybernétique qui implique observateur, observé et méthode d'observation. La physique moderne contient aussi certaines ambiguités, celles exprimées, par exemple, dans les théories de complémentarité de Neils Bohr et de probabilité de Werner Heisenberg - certaines contradictions qui font partie de la définition de la matière même.
L'image vidéo, par sa nature, se rapproche assez d'une visualisation de cette nouvelle vision de la matière. Les moyens de mixage, la fragmentation du temps, les effets spéciaux changent notre moyen de regarder la réalité non-linéaire faite d'impossibles juxtapositions (les images du surréel, des rêves). Quant on voit - dans un processus cybernétique par exemple - que ces images peuvent exister en temps réel et que l'on peut matérialiser certaines impossibilités existant physiquement, la réalité de l'imaginaire devient même plus proche que celle du quotidien.
Je terminerai par une citation de Neils Bohr : «Il y a deux sortes de vérité, les vérités banales où le contraire est absurde, et les vérités profondes où le contraire est aussi une vérité profonde».

Don FORESTA

Don Foresta, responsable du Center for Media Art (American Center, Paris). Réalisateur vidéo, il vient de signer les images d'une chorégraphie de Susan Buirge.

There has been a profound change in the definition of matter resulting from the discoveries of modern science, the theory of relativity and quantum physic. This definition replaces the mechanical world view of Newton and Descartes with another which is one of cybernetic process which involves the observer, the observed and the method of observation. This world view contains certain ambiguities such as those implied in theory of complementarity of Werner Heisenberg. Certain contradictions which are part of the definition of the matter itself. The video image by its nature is the vision of that world view.
By means of editing, through the fragmentation of time, with all the special effects available we change our way of looking at non-linear reality of impossible juxtaposition, creating images of the surreal of dreams.
When we see also a cybernetic process as these images can exist in real time, that we can see certain physical impossibilities existing, the reality of the imaginery becomes even closer to a common daily experience.
I wish to end with a quote from Neils Bohr : «There are 2 sorts of truth, triviality, where opposites are obviously absurd, and profound truth, recognized by the fact that the opposite is also a profound truth».
Don FORESTA : in charge of the Centre for Media Art (American Center - Paris). As video producer he just signed a choreography by Susan Buirge.

WOODY VASULKA : La fiction video commence à la première image.
Le travail de post-production ne suffit pas, à lui seul, pour créer des «nouvelles fictions».
De même que le film a développé ses capacités d'expression en dépassant les limites de l'invention photographique, de même la narrativité du médium électronique dépend de sa capacité à inventer une nouvelle image électronique. Il faut mettre en avant un principe plus radical de mise en image : un type nouveau d'images en mouvement à l'exemple des images générées et organisées par ordinateur.

Phénomène de l'image en mouvement 1983

Woody VASULKA : artiste vidéo américain, né en Tchécoslovaquie, inventeur de machines et d'objets électroniques visuels et sonores. Après Buffalo (Nord des USA) travaille actuellement à Santa Fé (New Mexico). A réalisé récemment une fiction vidéo : The Commission.

The effort of rearranging of camera shots will not simply bring out the «new stories». As film has formed its abilities to speak up through invention of photography, the narrativity of electronic media depends on its ability to invent new electronic image. Far more radical imaging principle has to be brought forward. A class of moving images like those generated and organized by a computer. «Phenomenon of Moving Image» (1983)
Woody VASULKA : American video artist, born in Czechoslovakia, invented electronic, visual, sonorous machines and objects after Buffalo (New-York), he actually works in Santa Fe (New Mexico). Has recently produced a video fiction : The Commission.

PAUL VIRILLO : intervention en différé (film vidéo)
Essayiste français, ancien directeur de l'École Speciale d'Architecture de Paris. Auteur de : l'insécurité du Territoire. Vitesse et Politique (Galilée), Esthétique de la disparition (Ballard, 1982), Guerre et cinéma (ed. de l'Etoile, mars 84).

French essayist. Ex-director of the «Ecole Speciale d'Architecture» of Paris. Author of : «L'insecurité du Territoire», «Vitesse et Politique», «Esthétique de la Disparition», «Guerre et Cinéma» (1984).

JEAN-PAUL FARGIER : Le Joker universel : images d'archives, impression de réalité, impression de relativité.
L'énergie du cinéma réside dans ce qu'André Bazin a appelé «le réalisme ontologique de l'image». Le cinéma fonctionne à l'impression de réalité, il produit un effet de réel, y compris dans la représentation des rêves.
La télévision, qui a le pouvoir, par le direct, d'annuler toute distance entre une action et sa représentation, dissout l'impression de réalité dans l'impression de simultanéité. Ce qui, paradoxalement, secrète un effet de dé-réalité.
Cet effet, agissant dans le contexte d'une multiplicité de canaux de distribution (il suffit qu'il y en ait plus d'un), s'inscrit dans le sens de ce qu'on pourrait nommer, en référence aux théories d'Einstein, une impression de relativité.
C'est l'utilisation des images d'archives, comme joker pouvant remplacer des images directes manquantes, qui éclaire le mieux le statut de l'image à la télévision, dans son rapport au son, sur fond général de relativité.
Le travail de certains artistes vidéo ne se comprend bien et ne prend pleinement sa mesure que sur ce fond de relativité. La vidéo fonctionne à la fois comme analyse et dépassement (accomplissement) de la télévision.
Nous prendrons l'exemple de Gary Hill, Bill Viola, Steina et Woody Vasulka.

The universal joker : archives images, feeling of reality, feeling of relativity.
The cinematographic power consist of what A. Bazin has called : «the ontological realism of image».
The movies intend to deal with the feeling of reality, producing a reality effect, even when dealing with dreams.
Television has got the power through immediate broadcasting to «break open the door» between the action and its representation, melting the feeling of reality with the feeling of simulteaneousness, paradoxically producing an unreality effect.
This effect producing a result in a context consisting of many distribution channels. (more than one is enough), works within what could be called (in reference to Einstein's theories) a feeling of relativity.
The using of archives images as a joker to replace missing live-images, gives an idea about what is the status of image onf T.V. and that of the sound, in a context of relativity.
The work of some video artists can only be properly understood in that kind of context.
Video operates both as an analysis and a surpassing of T.V.
Gary Hill's, Bill Viola's and Steina and Woody Vasulka's works shall be representative of this fact.